

现代与后现代主义设计造型元素 与表现方法研究

A Study of Modeling Elements and their Expressions in Modernist and Post-Modernist Design

薛震东 Xue Zhendong

杨志 Yang Zhi

【内容摘要】在过去一百年艺术设计思潮的发展过程中,艺术设计造型元素和表现从现代主义走到后现代主义,发生了很大变化。本文比较并考察了从20世纪开始到现在这一百年来艺术设计作品创作的造型元素与表现方法,结合当前后工业时代艺术设计元素的多样化,尝试提出了造型元素的一些未来发展趋势。

【关键词】现代主义 / 后现代主义 / 设计元素 / 表现

一、现代主义设计造型元素和表现方法 III

19世纪对资产阶级自由派趣味及习俗的反动,引发了现代主义的出现,随之出现的现代主义设计以追求功能性和极简主义风格为特征,追求设计的高度民主化和设计的社会工程性,是一种理想主义的探索。事实上,现代主义者在造型元素和表现上是致力于一种非个人的,能够以工业化方式批量生产的,代表工业社会特征的新设计。

之后,随着设计者的增多,造型元素也在不断地过滤与提炼。在20世纪早期,现代主义不是孤立地建立在统一的视觉特征上,尽管它已表现出独特的外貌特征,如以机械化代替手工绘制和不对称取代对称的构图,红黑相间的

条纹和无衬线的哥特式字体等。现代主义的造型表现是革命性的、激进的,是对个人主义的否定,追求一种无差别的至上主义,而达到一种理想状态的民主,这是一种通过形式上的民主达到思想上的民主的努力。现代主义这种社会工程式的努力在战后经济逐步恢复中变得更加理性、现实和商业化,这在荷兰风格派和俄国构成主义运动的探索中体现得更加明显。包括包豪斯的成就,其对造型形式的贡献远远大于对工业化生产条件下设计的探索。在包豪斯学院里,伊顿、康定斯基都是教导学生单项或综合研究造型的基本元素。伊顿在教学过程中重点研究了造型形式中有规律性的东西,他教学生分门别类地或综合地研究形——点、线、

1—红色叠印方法《团结》海报 阿尔贝·斯坦尔

2—拳头元素表现《纽约时代》杂志封面

加纳特·弗奥里奇指导设计

3—拳头元素表现方法。《检查制度是美国的》海报

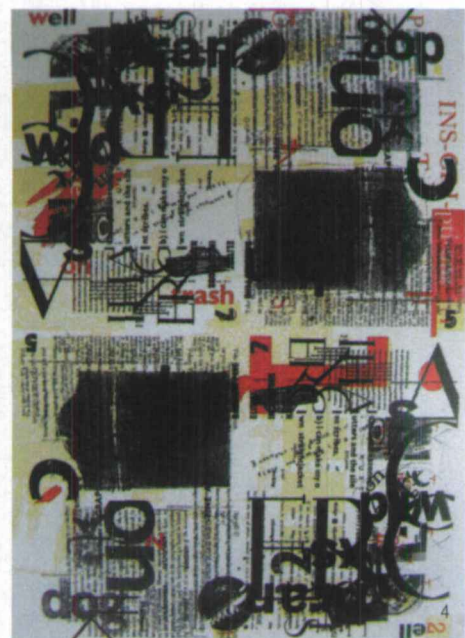
乔什·高斯费尔德

面、体(方、三角、圆),以及色彩、明暗、质地等,从中找出规律而加以应用。

尔后,德国乌尔姆设计学院也致力于理性主义和功能主义造型元素和表现的设计探索,并发展出高效率、次序化极强的系统设计。在设计教育中注重对造型元素表现技巧的研究以及各种理论的培训与教育。从它的基础课程设置上也可以看出,其基础课程有视觉方法学、符号理论、传达技法与技术等。总的来说,设计造型元素和表现并没有脱开包豪斯教学的影子。

包豪斯学院是设计教育的发源地,乌尔姆设计学院则是包豪斯学院的继承和发展。对发生在20世纪的设计造型元素和表现的梳理及对

传统的借鉴和发展,对我国当前艺术设计教育的基础课程教学有一定的启示作用。

从对20世纪设计师不同时期作品设计风格的考察来看,可以大致归纳出现代主义的具象造型元素与表现:

(1900—1909):有意味的字迹、儿童故事、人格化的图案、政治辩论、面部对称、划分方格、客观的简约、扁平的人、玩具书籍、长腿的幻想等。

(1910—1919):网格、古典的男人、表现主义的真实、催眠的迷宫、自我责问、混乱的原则、隐喻的铅字、欢呼方形(用格子坐标纸写字母)、你是野兽(非人化的反面宣传画)、几何原则、条纹和角等。

(1920—1929):圆形和三角形、铅字母(字母按图画构图,逻辑地安排在一起)、红色叠印、应用圣像的概念、系统的排列(将各种差异很大的字体进行杂乱的排版,成为新的系统等级)、封面女郎和男子(沿袭海报风格,通过形象激发一个主题,或对杂志、艺术家的风格进行区别)、未来主义的幻想(通常借用机器人形象,设置在摩天大楼的背景上)、手的表现(拳头、敬礼、抓取等表现性动作,以激起人们愤怒、强权、渴望、绝望、效忠、抵制等情感)、封面艺术等。

(1930—1939):扭曲夸张的肖像、邮票设计、对角线的应用、报纸上叠印大字标、日历设计、英雄概念的头、新闻摄影、平涂色彩的海报等。

(1940—1949):三维字母图案、唱片包装设计、带手套的手、拳头、现代的书籍设计、正负人形、象征化、文字编排中白色的妙用、扉页等。

(1950—1959):螺帽与螺钉、杂志(扎切、外折页、插页、线装)、字体图画的视觉妙语和讽刺、字母O的变形、阐释性的绘图文字、抽象形状的视觉辨认、圆中圆、象征符号、制版时飞舞的文字、棱镜的色彩、情绪化的动作(赋予静止的物象以生命,产生明显的张力)。

(1960—1969):原始的尖叫、风格各异的字体、排列有内部障碍的字母形式、刺激视觉神经、标语、图画性的叙述、放射性的微粒、流动的图案、脸部、漫画板、超现实的摄影等。

事实上,从以上七十年来的设计思潮中可以看出,现代主义特征的主要表现是以绝对的次序组织造型元素来创作,其元素表现呈现出以下特征:1.形式是联合的、封闭的;2.带有目的的;3.有意识的;4.有秩序的;5.对具体的艺术对象来完成作品;6.有距离感;7.是有选择的;8.形而上学的;9.具有确定性;10.整齐、统一、纯粹的。

二、后现代主义设计造型元素与表现方法Ⅲ

20世纪70年代以后,由于社会的发展和科学技术的革命,设计开始转向对多样化个体存在的关注。社会生活和文化的多元化以及社会各阶层对市场的不同需求瓦解了现代主义的设计

风格,从而兴起了后现代设计思潮。后现代设计是对现代主义设计的再次反思和重新思考,设计家对现代主义的造型元素和表现提出了一些新的批判观点和方法,如当代法国哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida)认为,所有既定的界限、概念、范畴、制度都应该被推翻。他的批判方法是:“从某个理论当中抽出一个典型的例子,对它进行解剖、批判、分析,通过自我意识再确立对于事物真理的认识。”这种解构思想在西方设计界产生了很大的影响,从而引发了造型元素和表现的变革。比方说在后现代设计中运用了矛盾修饰法、讽刺和隐喻的手法来进行设计,对悬念、空白、错乱等游戏性表现语言进行了大胆的尝试等。

于是造型元素和表现在后现代时期发生了很大变化,造型世界的元素家族被无限扩大化。我们可以把这些元素归纳为:1.人,社会人(带有身份标志)、自然人;2.物,人造物、自然物;3.环境,人的活动空间与物的活动场所;4.文字和图片,人的意识的视觉形态;5.视频、听觉形态。

从后现代的话语中以及随设计思潮演变的世界著名设计作品中可以归纳出后现代设计的具象造型元素和表现主要有:

(1971—1979):简化的导航图、书籍设计、图形评注,以及选择封面专题来表现自身的特色,直接说明个性设计是怎样成为可能的,将物体变形为字母,或将字母转化为物体,以及

4—动态叠印手法《雅克》

“为什么不”工作室和菲尔·科因思

5—情景错位手法插图 伊藤美绘

6—挪用手法《爱的含义》 科林·亨德森

7—四维设计

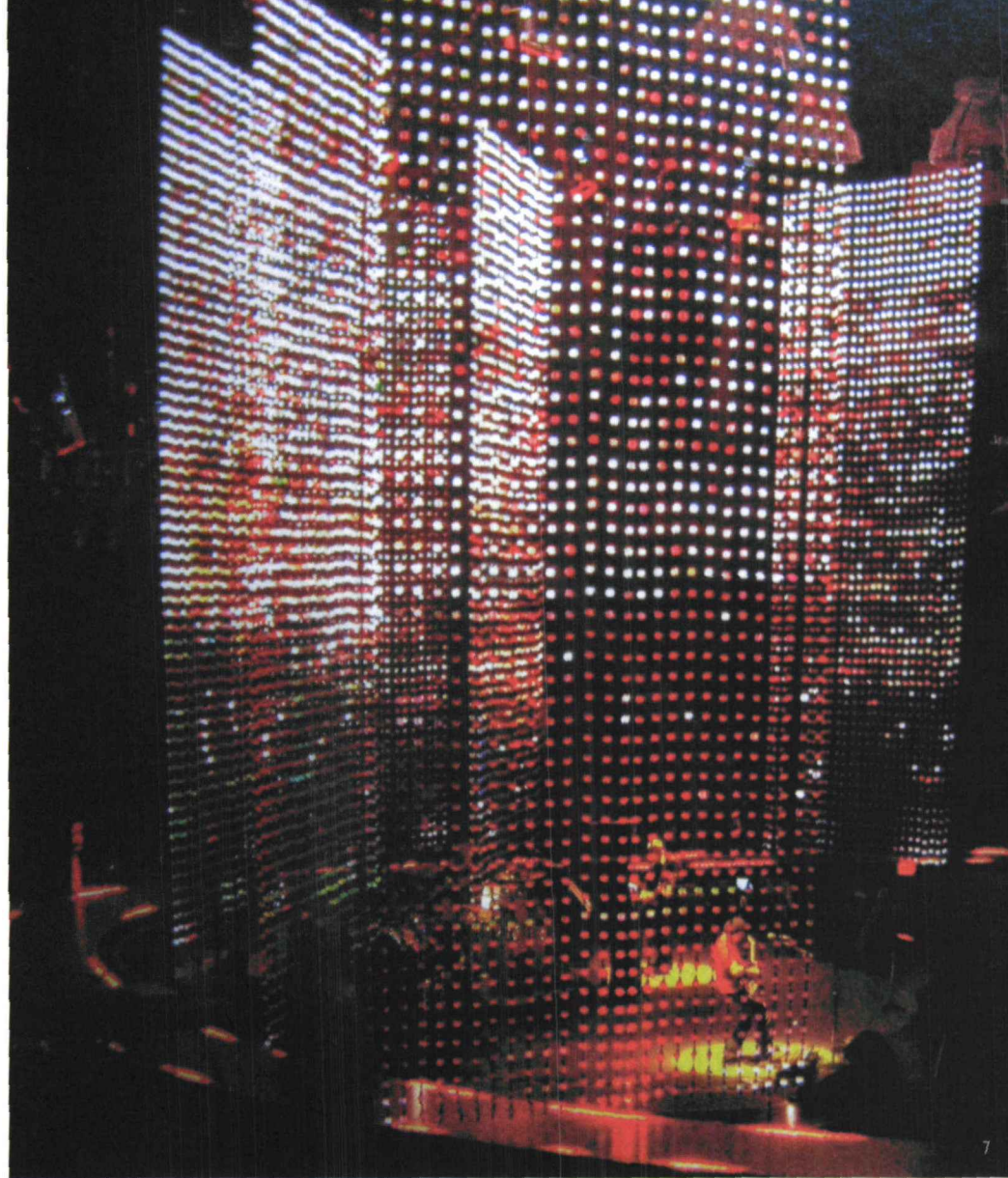
创造隐喻的字母，像原始的尖叫一样喊叫或低语；书籍变成其它物体的容器或隐喻——包括人体后背、雪茄烟盒、门或窗；切分字母，然后重组它们，使其在交流中具有无个性特征和不正规的外形；拼贴和蒙太奇使设计师和艺术家可以创造出非真实的可视环境。

(1980—1989)：三角形的构图，改变中心轴对称的变更；以青年人为题材，用于青年人文化交流的设计代码，这种代码包含着体现直接关怀（如政治、性）或捕捉时代风格的视觉观念。用符号和标记代替字母组成单词，就像儿童字谜游戏一样，将动物的某些特征转化为人形，即拟人化；突破书页限制，向外扩展，将一些简单的单词大写，每一个单独成立；动态叠印（印在图像上的文字和印在图下方的解说词类似）、物体摄影（可以是拼贴画、剪辑、人物、图像方式静物和单词，字母的组合）。

(1990—今)：剪辑与碎片、作为隐喻的块状文本：宽的和窄的纵列文本，歪曲和糟蹋、设计字母，重复的空中书写，视觉化的音乐，个性化的鸡爪字，加入新奇成分的书籍设计，新媒体的高度互动性。

从后来的这些造型元素和方法中我们可以看出，后现代时期的造型元素和表现同样也反对元叙述。如艺术风格上反对阐释，主张挪用，“把大众的‘文本’错误地放置到一个不宜的‘环境’里去，达到‘情景错位’。”造型元素概念进一步扩大化。在科技的进步发展的大潮流中，现代主义“联合、封闭、整齐、统一”的特征已不能适应人们的需要。后现代设计成为新宠，实现了对现代主义法则的超越。基于笔者的观点，大致可以总结出的造型元素的方法如下：

1. 解构：对既定的概念、范畴等的批判和发展；
2. 错乱：将传统的元素打散、重组；
3. 残缺：故意将元素破损，强调不完整状态；

4. 变异：将几个不同的或不相干的元素排列在一起；

5. 失重：将元素倾倒、扭曲、弯转等；

6. 标新立异：打破常规的元素布置方法，视反常为正常；

7. 挪用：把元素置入新的语境；

8. 反讽、搞笑：对事态而非物态的挪用；

9. 元素变形：对物象进行变形处理；

10. 原形分解：将原来的元素进行解体和打散；

11. 释义附加，用语言进行的挪用。

此外，还有多义化、歧义化、变态化、情景化、误读、诡辩等。

总之，对元素的造型表现方法进行对比研究，在许多方面能起到重要的作用，例如有助

于当前艺术设计基础课程的设计原理教学研究，还有可以使学生对设计造型元素和表现有一个清晰的了解从而促进其艺术修养和设计能力的发展等。

参考文献

- [1] (美) 赫勒、(美) 伊里奇《20世纪设计思潮的变迁——世界著名设计图例》，常宁生、孟春艳译，安徽美术出版社，合肥，2002。
- [2] 陈飞“浅谈后现代设计中的解构主义”，《装饰》2003.4。
- [3] 黄志凌“元素与方法——艺术设计基础课程研究”，《装饰》，2005.10。

薛震东 杨志 厦门大学艺术学院